

Aprendiendo de los *urban sketchers*. El tiempo en el dibujo

Federico Arévalo Rodríguez, Antonio Gámiz Gordo y Luis Ruiz Padrón
Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Universidad de Sevilla

Abstract

After introducing some preliminary ideas about sketching as a method of analyzing architecture and about the architect's travel sketches, this text reflects on some issues that link the teaching of architectural sketching with the experience of the so-called urban sketchers. This organization is dedicated to promoting location drawing all through the world, being faithful to what their members see in their environments. The limited time assigned to each sketch, as well as the recreation of the cityscape and its atmosphere, are issues that can be underlined among others to be learnt from them.

Key words: urban sketchers, analysis, drawing

“No hagáis fotos, la foto impide ver,
 el croquis graba la mente”
 Le Corbusier (Bosch 2003, 69)

El dibujo de apuntes como análisis de la arquitectura

El dibujo es un eficaz medio para atrapar la naturaleza fugaz de las ideas de arquitectura, que al plasmarse gráficamente pueden retomarse, desarrollarse y precisarse. Por ello el dibujo suele considerarse como vehículo o lenguaje arquitectónico por excelencia. Aunque pueda analizarse y conocerse la arquitectura de un modo teórico o especulativo, resulta de mayor interés hacerlo gráficamente. Su análisis es más profundo y verdadero si culmina con una síntesis dibujada.

Además, el dibujo sirve para analizar o descubrir personalmente la compleja realidad externa y para sintetizar o concretar ideas más o menos vagas que fluyen en la mente, posibilitando su comprensión y

comunicación. Como lenguaje que expresa el propio pensamiento de la arquitectura, el dibujo debe ir más allá de la simple sustitución o mimesis de las apariencias, atendiendo siempre a determinados intereses u objetivos. Los apuntes del natural deben partir del análisis y comprensión del modelo, haciendo uso de recursos gráficos adecuados, atendiendo a una premisa básica: siempre se debe dibujar al mismo tiempo que se entiende la arquitectura dibujada, o sea, dibujar pensando y pensar dibujando.

Dibujar del natural es algo más que reproducir o copiar la imagen perceptiva de la realidad: es crear ilusiones o sugerencias con datos del modelo real y con datos procedentes de los propios esquemas mentales. La dificultad del dibujar no sólo está en retener una forma en la memoria, o en conseguir una correcta información del objeto a representar, sino algo más difícil: traducir esa realidad a esquemas gráficos, componiendo mediante líneas y manchas, una imagen capaz de suscitar en nosotros las necesarias condiciones de ilusión o equivalencia entre lo dibujado y el dibujo (Montes 1989, 18).

Las ideas de Gombrich, en lo referente al problema del parecido entre dibujo y realidad, en sus distintos escritos –en especial *Arte e Ilusión*–, son un útil referente teórico que permite subrayar el carácter analítico, frente al descriptivo, de todo dibujo. El parecido de los apuntes a la realidad suele basarse en el uso de esquemas gráficos de nuestra propia memoria que confluyen con datos provenientes del proceso de percepción. En este sentido algunos autores consideran que en el dibujo del natural tiene gran trascendencia la retentiva visual, como capacidad innata que puede desarrollarse con adecuados entrenamientos, memorizando códigos gráficos y esquemas para expresar la arquitectura.

Y según vamos a ver, el dibujo del arquitecto en cuadernos de viaje trasciende muchas veces lo ana-

lítico y lo arquitectónico, convirtiéndose en un verdadero acto de placer personal.

El dibujo de viaje del arquitecto

En la profesión de la arquitectura resulta imprescindible recorrer o buscar caminos inéditos, experimentando nuevas situaciones y planteando cuestiones abiertas con el fin de cultivar la memoria y la imaginación; disfrutando del medio gráfico mediante dibujos que interpreten la realidad libremente. En muchas ocasiones este tipo de dibujos se han producido en viajes, registrándose nuevas experiencias o recreando ideas.

No debe olvidarse que la práctica cotidiana del dibujo a menudo se pierde su carácter lúdico y alegre, quedándose con sólo su estricta disciplina, siempre necesaria pero nunca suficiente. Es el momento de recuperar la actitud de arquitectos de otros tiempos (como Aalto, Jacobsen, etc.) que realizaban cuadernos de viaje con dibujos rápidos sobre la arquitectura y su contexto. Dibujos reflexivos con trazos simplificados y con un grafismo rápido, donde el planteamiento conceptual, el análisis y la elección del motivo, el encuadre o el proceso gráfico son más importantes que un resultado preciosista.

Es importante subrayar el valor docente del apunte, que permite comprender y analizar la arquitectura de forma más adecuada y completa. En palabras de Miguel Ángel, “es necesario tener el compás en los ojos y no en las manos, esto es la capacidad de juicio, las manos pueden trabajar, pero sólo el ojo juzga” (Ustarroz 1998, 13). La capacidad de representar tridimensionalmente lo que se está mirando permite además el desarrollo de los mecanismos de visión espacial, tan importante en los procesos gráficos que el estudiante de arquitectura debe aprender a manejar. La ideación de la arquitectura difícilmente obtendrá unos resultados óptimos si dependen en exceso de los sistemas digitales de dibujo, según apuntan las palabras de Le Corbusier: “La arquitectura se hace en la cabeza. Hay que llegar a concebirlo todo en la cabeza, con los ojos cerrados; entonces se sabe cómo será todo” (García Codoñer 1994, 40).

El bloc o cuaderno de dibujo es un excelente medio para reunir imágenes y agudizar la percepción espacial, pues suele estimular mucho más que la simple visión o la fotografía (fig. 1 y 2). Los arquitectos

que se habitúan a usarlo descubren pronto su interés, al disfrutarlo y usarlo para el aprendizaje personal; pues sirve para acumular un amplio bagaje de recuerdos visuales, de cuya riqueza dependerá la posesión de una percepción cultivada y activa. Nada hay en la imaginación que no esté antes en la memoria. Y la formación de la memoria arquitectónica se realiza de la mejor manera mediante la visión directa de obras de arquitectura (Morán 2002: 141).

Figura 1. José Antonio Ruiz de la Rosa, 2013. Torre defensiva en la isla de Taquile, Lago Titicaca.

Álvaro Siza presta especial atención a los bocetos de viaje y considera que “el mejor aprendizaje para un arquitecto es viajar, ver las cosas en directo. No se pueden crear cosas de la nada. (...) Ningún dibujo me deleita tanto como los bocetos de viaje. Viajar, individual o colectivamente, es una prueba de fuego. Al partir, cada uno de nosotros deja atrás un saco lleno de preocupaciones, tensión, aburrimiento, tedio, prejuicios...” (Gámiz 2003, 120).

Cuando uno viaja y dibuja, trata de fijar lo más profundo de cada experiencia. Y cuando el lápiz ha registrado la impresión, ésta permanece para siem-

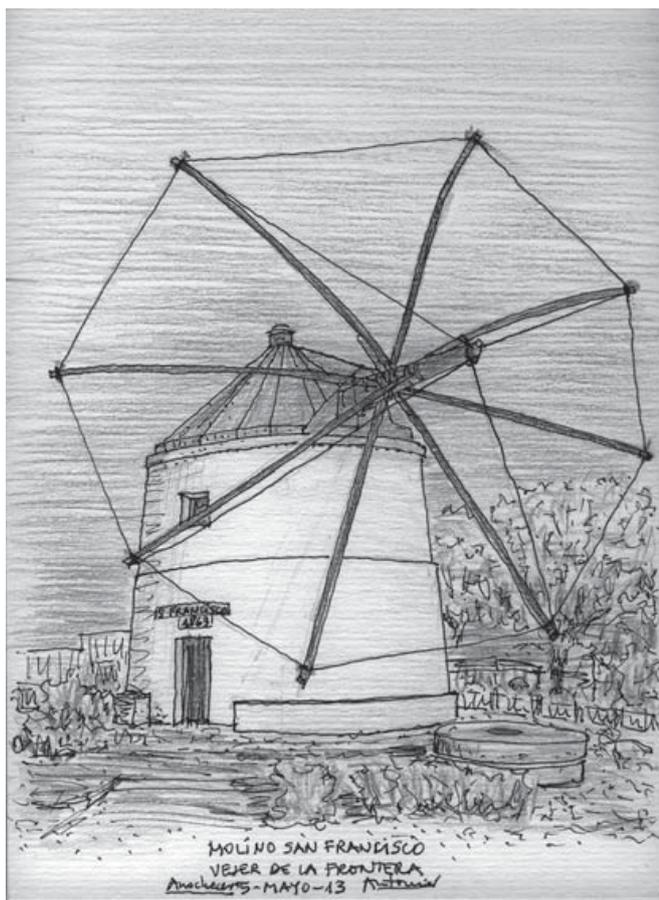

Figura 2. Antonio Gámiz Gordo, 2013. Molino de viento, Vejer de la Frontera (Cádiz).

pre formulada o registrada en la memoria. Algunos personajes han sido especialmente metódicos tomando notas y dibujos; como el británico Gordon Cullen, que ha ejercido durante años notable influencia dibujando y analizando entornos urbanos y que dice que “un bloc de dibujo debe ser un diario personal de lo que te interesa y no una colección de dibujos acabados, reunidos para impresionar por su peso y número (...), pues el objetivo es dibujar y no el dibujo. Suelo aprender más de dibujos imperfectos, estudiando los intentos fallidos para ver dónde y por qué fallé. Puedo aprender más (...) que a partir de un dibujo donde todo está en su lugar (...). Los dibujos logrados en cierta medida alcanzan su objetivo a causa de los fallos que he encontrado en los precedentes, en los que pasé por alto algunos escollos mientras dibujaba” (Gámiz 2003, 123).

Así pues, resulta fundamental ejercitarse en el bloc de apuntes, como banco de experimentación, en el que tengan cabida libre todo tipo de inquietudes y curiosidades, de manera que se planteen nuevas situaciones y recursos para cultivar la experiencia vi-

sual de la arquitectura y llenar los depósitos gráficos de la memoria. Al tiempo que se adquieren progresivas habilidades gráficas, deben introducirse adecuados niveles de reflexión o conceptualización, intentando desarrollar el apunte con un sentido intencionado, crítico y creativo sobre los aspectos significativos elegidos en cada arquitectura dibujada. El ajuste gradual de recursos en juego y la corrección de esquemas iniciales (mediante una adecuada autocrítica) juega un papel decisivo para valorar, mejorar y superar los resultados.

Además, a diferencia del dibujo de ideación, en el apunte se pueden cotejar los grafismos resultantes con la realidad, detectar errores cometidos y mejorar los esquemas analíticos disponibles sobre la arquitectura dibujada, así como los recursos gráficos puestos en juego. Por tanto, el apunte del natural es un ejercicio fundamental para favorecer el progreso del conocimiento arquitectónico a través del medio gráfico, en especial ante obras de reconocida calidad, según sugieren las palabras de Leonardo da Vinci: “copia primero los dibujos de los buenos maestros y haz esto según arte y del natural...” (Gómez Molina 1995, 567).

La velocidad y el tempo en el apunte. Aprendiendo de los urban sketchers

Frecuentemente nuestros estudiantes se acercan al conocimiento real de la arquitectura realizando fotos de forma poco reflexiva, despreocupados por la composición, el encuadre, el análisis del objeto... En ese acercamiento no se produce una mirada analítica. Una vez fuera del entorno arquitectónico visitado, sería interesante testear cuántas características formales han quedado impregnadas en el recuerdo: proporción, color, textura, geometría. Frente a esta desconsideración analítica es fundamental el apunte como mecanismo gráfico que fija y “graba en la mente” nuevas ideas, según palabras de Le Corbusier, entendiendo el dibujo como “lugar de la memoria” (Montes 97, 8).

El problema habitual en el aprendizaje del dibujo de apuntes, aparte de la escasa capacitación en aspectos fundamentales –como el grafismo o el conocimiento de la geometría implícita en el dibujo (línea de horizonte, puntos de fuga...)– es el excesivo tiempo empleado por el alumno en la realización del ejer-

cicio. Sería interesante conseguir una mayor destreza y una velocidad más adecuada con la que captar los elementos fundamentales de la arquitectura que se dibuja. Para ello, resultaría especialmente adecuado emprender salidas en las que los alumnos dibujen de forma rápida la arquitectura, imitando así el tradicional cuaderno de viaje de los arquitectos.

Por otro lado, en el aprendizaje del apunte no sólo debería ajustarse el tiempo de ejecución, necesariamente limitado, sino también el *tempo*. Los arquitectos solemos dibujar la arquitectura y a veces –por falta de costumbre o quizás por incapacidad– no atendemos demasiado a la luz, la vegetación, la animación... Incluso en el caso de grandes dibujantes de nuestra área de conocimiento son escasos los dibujos en los que se recrea ese *tempo* (Báez 1997; Báez 2009).

Figura 3. Juan Manuel Báez Mezquita, 1989. Florencia.

A partir de estas consideraciones, queremos subrayar el interés que suscita el trabajo desarrollado por el movimiento de los *urban sketchers*, que aporta ciertas cuestiones bastante adecuadas para nuestra enseñanza del dibujo de apuntes.

Un interesante contacto con el colectivo de los *sketchers* se produjo en abril de 2013 en un curso de libre configuración impartido en la semana cultural por profesores de varios departamentos¹ de la E.T.S.A. de Sevilla a estudiantes de arquitectura y seguidores de dicho movimiento, donde se trabajó especialmente sobre el dibujo de la ciudad y el territorio. Además de cuestiones básicas sobre técnicas, perspectiva, geometría básica del apunte, etc., se atendió a una cuestión de gran interés para el arquitecto: el tiempo.

El curso incluía también la realización de apuntes en diversas localizaciones de la ciudad. En cada caso, se daba un tiempo limitado para dibujar, no más de dos horas, quedando finalmente en un lugar donde se enseñaban y se fotografiaban los dibujos de los participantes (fig. 4). Al aspecto lúdico del encuentro, se suma el aprendizaje “por contagio”, pues en todo momento se produce un ambiente de interrelación donde se explican técnicas y se comentan los detalles de los dibujos.

La intención del curso era la de dotar al alumno de convenciones o recursos gráficos útiles para sintetizar ideas con cierta precisión: conocer y dominar las técnicas y mecanismos de la ilustración gráfica y la imitación deductiva, los elementos significativos de la construcción de imágenes, la dinámica de las formas, o los esquemas perceptuales, y adquirir la habilidad necesaria para llevar a la práctica con una expresividad propia esos conocimientos (Larrañaga 1998, 140).

Figura 4. Cuadernos de dibujo de urban sketchers en la Casa de Pilatos de Sevilla (25-4-2013)

Dado que se trata de dibujos a mano alzada, resulta habitual usar grafismos auxiliares o construir previamente encajes lineales (en-cajar: meter en cajas de líneas) que permitan el control geométrico de la forma mediante distintos sistemas de proyección, sobre todo al usar la perspectiva cónica. Desde la práctica, deben manejarse con soltura conceptos de línea de horizonte y altura de los ojos, puntos de fuga, elección de adecuados encuadres, mecanismos para fijar proporciones, además de otras cuestiones que inciden en la percepción de profundidades, proporciones, escalas, iluminación, texturas, colores, etc.

En los encuentros de grupo se constata fácilmente la distinta formación de los dibujantes: los estudiantes de arquitectura y los arquitectos se basan más en la geometría, prestando menor atención a otros aspectos como vegetación, personas, luz... Por el contrario, los participantes procedentes de Bellas Artes, suelen formalizar el espacio con elementos más distantes a la arquitectura, a menudo sin atender a la geometría. Si se pudiesen sintetizar ambos enfoques en el aprendizaje del dibujo, nuestros alumnos podrían optimizar su formación en dicho campo.

Figura 5. Alfonso García, 2013. Cartuja de Santa María de las Cuevas, Sevilla.

Figura 6. Francisco Vázquez Uriarte, 2013. Corral del Conde, Sevilla.

Figura 7. José María Lerdo de Tejada, 2013. Casa de Pilatos, Sevilla.

En todo caso no debe olvidarse que la expresión gráfica de la arquitectura no siempre sigue reglas precisas u objetivas y que debe prestarse especial atención a la intencionalidad expresiva de cada dibujo. No debe olvidarse que el valor de una imagen no es su parecido con el modelo, sino su eficacia dentro de un contexto de acción (Gombrich 1979, 107). Además resulta muy importante la capacidad evocadora del dibujo para motivar recuerdos, sentimientos... De igual forma que en la escritura se pueden adivinar ciertos rasgos sobre el carácter de la persona que escribe, a partir del dibujo se reconocen atributos de la arquitectura y de la personalidad de su autor, de su forma de ser irrepetible, de sus capacidades...

Acerca de los urban sketchers

Los *urban sketchers* son un colectivo que reúne aficionados al dibujo de los cinco continentes con el fin de fomentar el arte de dibujar. En sus cuadernos de dibujo captan las ciudades en las que viven o los lugares a los que viajan. Entre sus principios destaca la idea de “dibujar in situ, capturando directamente lo que se observa”, contando “la historia del entorno, de los lugares donde vivimos y donde viajamos” (fig. 8). Así, al dibujar se documenta “un lugar y un momento determinado”. Además el movimiento comparte sus dibujos a través de internet² y su lema es “We show the world, one drawing at a time!”, que se ha traducido al castellano como “El mundo dibujo a dibujo”³.

Figura 8. Luis Ruiz Padrón, Calle Larios de Málaga (Campanario 2012, p. 264)

El movimiento de los *urban sketchers* surgió en el año 2007 como un grupo en www.flickr.com. Su creador fue el periodista e ilustrador español Gabi Campanario, afincado en Seattle y colaborador del diario *Seattle Times* en calidad de dibujante y redactor para la edición impresa y blogs. Este origen vinculado al mundo periodístico imprime un carácter narrativo a los dibujos realizados en este contexto, enriqueciendo el concepto de dibujo in situ existente en la tradición de los cuadernos de viaje, y emparentándolo con los trabajos de reportaje gráfico realizados por artistas como Franklin Mc Mahon.

Un año más tarde, *urban sketchers* se amplió mediante la creación de un blog colectivo en el que cien personas, denominadas “corresponsales”, realizan una crónica dibujada desde distintas ciudades de todo el mundo. Esta crónica consta de uno o varios dibujos complementados por un texto que acompaña y contextualiza las imágenes, redactado en inglés. Desde

entonces se han venido creando sucesivos blogs de carácter más localizado (nacional, regional o local) y en otros idiomas. En los últimos tiempos también está registrando una presencia creciente en redes sociales como *Facebook*.

Los *urban sketchers* se encuentra en la actualidad implantados en ciudades de los cinco continentes, y la actividad de sus miembros y seguidores se rige por los siguientes puntos de su manifiesto⁴:

- Dibujamos in situ, a cubierto o al aire libre, capturando directamente lo que observamos.
- Nuestros dibujos cuentan la historia de nuestro entorno, de los lugares donde vivimos y dónde viajamos.
- Al dibujar documentamos un lugar y un momento determinado.
- Somos fieles a las escenas que presenciamos.
- Celebramos la diversidad de estilos de dibujo y utilizamos cualquier tipo de herramientas y soporte.
- Nos ayudamos mutuamente y dibujamos en grupo.
- Compartimos nuestros dibujos en internet.
- Mostramos el mundo, dibujo a dibujo.

Los *urban sketchers* desarrolla además actividades sin fines de lucro destinadas a la promoción y difusión del arte del dibujo in situ. Una de las principales actividades en este campo son los llamados simposios de dibujo urbano. Tienen una periodicidad anual y durante su desarrollo se realizan una serie de talleres y conferencias en distintos espacios de la ciudad que acoge el evento, a la vez que ofrecen oportunidades para establecer redes de trabajo participativo y relaciones sociales. Desde diciembre de 2009, *Urban Sketchers* está oficialmente registrada en EEUU como entidad sin ánimo de lucro, destinada a promover los valores artísticos, narrativos y educativos del dibujo in situ, fomentar su práctica e interconectar a personas de distintas partes del mundo que realicen esta actividad⁵.

Hasta hoy se han realizado 4 simposios internacionales: Portland (2010); Lisboa (2011); Santo Domingo (2012); Barcelona (2013). El 5º simposio está previsto en la ciudad brasileña de Paraty (agosto 2014)⁶.

No existe un perfil específico de *urban sketcher*, por lo que resulta un abanico de estilos y formatos

de gran riqueza (fig. 9 y 10). Existen aproximaciones más analíticas o más expresivas, y también ha habido quien ha propuesto la identificación de ciertos rasgos comunes dependiendo del entorno cultural de procedencia del dibujante, de la siguiente manera: “los europeos dibujan siguiendo normas establecidas, los americanos buscan un vehículo de expresión y los asiáticos simplemente quieren divertirse”⁷.

Figura 9. Inmaculada Serrano, 2012. Rue San Severin, París.

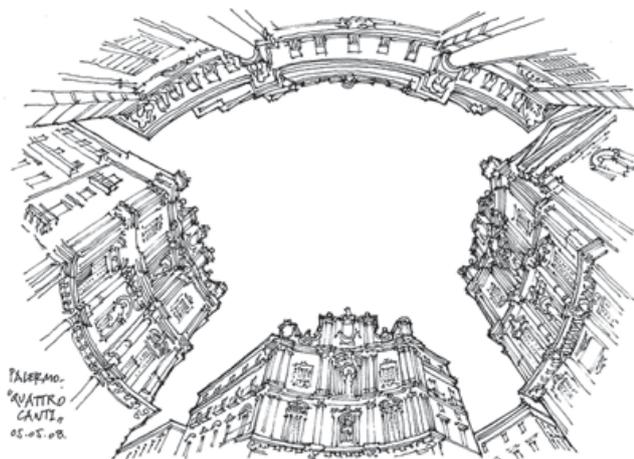

Figura 10. Gérard Michel, 2008. Quattro Canti, Palermo.

Referencias

- BÁEZ MEZQUITA, J.M. 1997. *La memoria de la arquitectura. Dibujos de viajes a Italia*. Colegio Oficial de Arquitectos de León, Caja Salamanca y Soria, Universidad de Valladolid. Salamanca.
- BÁEZ MEZQUITA, J. M. 2009. “La acuarela y la arquitectura. Diálogo entre la pasión y la razón”. En *EGA: revista de expresión gráfica arquitectónica*. 14: 42-49.
- BOSCH ESPELETA, J. 2003. “El arquitecto viajero”. En *EGA: revista de expresión gráfica arquitectónica*. 8: 66-69.
- CAMPANARIO, G. 2012. *The art of urban sketching. Drawing on location around the world*. Quarrybooks, Beverly.
- GAMIZ GORDO, A. 2003. *Ideas sobre Análisis, Dibujo y Arquitectura*. Universidad de Sevilla.
- GARCÍA CODOÑER, A. 1994. “El dibujo del boceto y su contribución a la génesis de la obra artística”. En *Actas V Congreso E.G.A.* Las Palmas, 35-49.
- GOMBRICH, E. H. 1979. *Arte e ilusión. Estudio sobre la psicología de la representación pictórica*. Debate.
- GÓMEZ MOLINA, J. J. (coord.) 1995. *Las lecciones de dibujo*. Cátedra. Madrid.
- GORDON CULLEN, T. 1974. *El paisaje urbano, tratado de estética urbanística*. Blume. Barcelona.
- LARRAÑAGA ALTUNA, J. 1998. “Apuntes y bocetos”. En *Actas VII Congreso E.G.A.* San Sebastián. Vol. I, 137-146.
- LE CORBUSIER. 1978. *Precisiones respecto a un estado actual de la arquitectura y del urbanismo*. Poseidón. Barcelona.
- MONTES SERRANO, C. 1989. *Francisco Iñiguez Almech. Apuntes de arquitectura*. Universidad de Valladolid.
- MONTES SERRANO, C. 1997. “Prólogo”. En *La memoria de la arquitectura. Dibujos de viajes a Italia*. Colegio Oficial de Arquitectos de León, Caja Salamanca y Soria, Universidad de Valladolid. Salamanca, 7-8.
- MORÁN, A., 2002: “Hacia el área de imaginación arquitectónica”. En *Actas IX Congreso E.G.A.* La Coruña. 137-142.
- USTARROZ, A. 1998. “Algo sobre el dibujo del arquitecto”. En *Actas VII Congreso E.G.A.* Vol. I. Servicio Editorial Universidad del País Vasco. San Sebastián, 13-15.

Notas

- 1 El curso *Urban sketchers-dibujar la ciudad. El dibujo en la calle como técnica de análisis del paisaje urbano* fue impartido en 2013 como asignatura de libre configuración, por los profesores José María Lerdo de Tejada y Manuel Vigil-Escalera Pacheco del Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio, por Antonio Gámiz Gordo y Federico Arévalo Rodríguez del Departamento de Expresión Gráfica Arquitectónica y por Luis Ruiz Padrón que realiza su tesis doctoral en dicho Departamento. También intervinieron en el curso Inma Serrano y Álvaro Carnicero, como representantes de los *urban sketchers*.
- 2 Entre otros sitios web se pueden consultar www.urbansketchers.org, www.spain.urbansketchers.org
- 3 [Urban Sketchers Spain] (2-1-2014).

- 4 [About Urban Sketchers] (2-1-2014).
- 5 [About Urban Sketchers] (2-1-2014).
- 6 [5th urban sketching symposium FAQ] (2-1-2014).
- 7 Intervención del tailandés Pramote Kitchumnongpan en 4º simposio Urban Sketchers, Barcelona 2013.

Federico Arévalo Rodríguez es doctor arquitecto y profesor titular en el Departamento de Expresión Gráfica Arquitectónica en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Sevilla. Pertenece al grupo de investigación HUM-799, *Estrategias de conocimiento patrimonial*. Desarrolla una amplia labor de investigación relacionada con el patrimonio, siendo autor de libros y artículos sobre el papel del dibujo de arquitectura y del análisis del patrimonio a partir de las fuentes. Imparte docencia en dos másteres relacionados con el patrimonio (*Máster oficial en arquitectura y patrimonio histórico; Máster en peritación, reparación e intervención en Edificios*). farevalo@us.es

Antonio Gámiz Gordo es doctor arquitecto y profesor titular en el Departamento de Expresión Gráfica Arquitectónica en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Sevilla. Pertenece al grupo de investigación HUM-104, *Laboratorio de Arqueología y Arquitectura de la Ciudad* (Escuela de Estudios Arabes de Granada, Consejo Superior de Investigaciones Científicas). Desarrolla una amplia labor de investigación relacionada con el patrimonio, siendo autor de libros y artículos sobre el dibujo y análisis de la arquitectura, la ciudad y el paisaje, especialmente a través de sus fuentes gráficas. En la E.T.S.A. de Sevilla imparte docencia en el *Máster oficial en arquitectura y patrimonio histórico*. antoniogg@us.es

Luis Ruiz Padrón es arquitecto y doctorando con la tesis titulada "*Málaga, dibujos de ciudad y paisaje hasta 1850*", dirigida por Antonio Gámiz Gordo. Entre los años 2005 y 2011 fue profesor de la asignatura Jardinería y Paisaje en los estudios universitarios de Arquitectura en la Escuela Autónoma de Dirección de Empresas, Málaga. Desde 2009 pertenece al colectivo de los *urban sketchers*, siendo corresponsal en la ciudad de Málaga. Ha impartido diversos talleres de dibujo urbano en distintas instituciones, entre otros en el 4º Simposio internacional de urban sketchers. paradeisos@hotmail.com